

学者笔谭

■今年是梅兰芳先生诞辰130周年。梅兰芳先生是第一届全国政协委员，始终深耕于中国戏曲艺术创新发展，致力于中西文化交流。他不仅是表演艺术家，还是思想者，梅兰芳表演艺术体系作为世界三大戏剧体系之一，是中国戏曲表演艺术体系的代表。本期“学者笔谭”邀请著名学者刘祯谈对梅兰芳及梅兰芳表演艺术体系的思考。

梅兰芳表演艺术体系是戏曲学、艺术学甚至文化交流传播研究一个重要的命题。《梅兰芳表演艺术体系及相关文献的收集整理与研究》项目的实施，梳理和考证了“梅兰芳表演艺术体系”说及对“世界三大戏剧体系”的质疑，明确梅兰芳是中国传统戏剧杰出的代表，他建构了“体系”，梅兰芳表演艺术体系代表了当代中国戏曲表演艺术体系，在当代戏曲发展中仍具有重要价值。

梅兰芳作为一代京剧艺术大师，打造了多部经典之作，除了其扎实的基础及不断的实践、提升外，还和他的不懈追求和思想见识深分不开。他是一位思想者，“思想”是梅兰芳之为梅兰芳，锻造世纪艺术典范和取得非凡成就的根本原因。不能理解“思想者”梅兰芳，就不能理解“艺术家”梅兰芳，更不能承认有梅兰芳表演艺术体系。

那么，该如何理解作为“思想者”的梅兰芳呢？梅兰芳的全面，不仅在于表演，更贯穿于戏曲创作的全流程，这是梅兰芳艺术思想的体现；文化自觉是梅兰芳时代担当的思想性升华；“移步不换形”是梅兰芳戏曲改革思想的重要表达；《舞台生活四十年》是一部实践色彩浓郁的表演理论著作。

梅兰芳的体系意识和体系思想，源于他的文化担当和文化自觉。梅兰芳对斯坦尼体系的关注和研究，不是为研究而研究，其意在如何为我所用，服务于中国戏曲实践发展和中国戏曲表演理论体系。他明确提出了“把我们的戏曲遗产，也用科学方法，整理出完整的体系”主张，具有重要的意义，是梅兰芳表演艺术体系建设的理论自觉。通过梅兰芳阐释他所表演的《游园惊梦》，我们可以说，《牡丹亭》与杜丽娘是汤显祖的，是昆曲的、传统的，也是梅兰芳的，是梅兰芳表演艺术之杜丽娘，是梅兰芳表演艺术体系化之《游园惊梦》。这是梅兰芳表演艺术体系与中国戏曲表演艺术体系关系最好的诠释。梅兰芳“体系”依托京剧和中国戏曲，将京剧表演艺术特别是旦行表演艺术提高到一个崭新的阶段，革新和发展也是全球性的，凝结为属于梅兰芳的“体系”。他的新孕育于旧，伴随着旧，从旧“破壁而飞”，建构起了时代的新戏曲格局。

梅兰芳认为京剧、昆曲都是古典戏剧，我们认为他是这种戏剧的代表，同时也是这种戏剧的改良和革新者。从早期时装新戏戏曲改革到现代戏创作，梅兰芳戏曲思想是发展、变化和进步的。作为一位艺术家，特别是最早经历过以京剧表现现代生活，他在后来变革中没有失去自我的艺术主张和见解，保持了艺术家的立场和品质，也显示出了他作为理论家的自觉、坚守和认识高度。梅兰芳提倡现代戏，但他认为不能偏废传统戏，不能放弃传统剧目，强调向传统学习和借鉴，这也是梅兰芳不同时间、不同讲话和文章里所始终如一的态度。梅兰芳舞台实践与其表演美学思想是统一的，这一思想在其晚年的戏曲改革背景下不断明晰、完善和提高。20世纪50年代，梅兰芳越来越重视对自己表演艺术经验的总结和理论阐发，《舞台生活四十年》是一个标志。也正是在这一时期，梅兰芳提出了“移步不换形”的著名观点。“移步不换形”戏曲改革思想是梅兰芳对京剧艺术品格的深刻认知，成为梅兰芳戏曲革新思想的核心内容，迄今依然能够感受到这一认识的思想光辉，特别是戏曲追求本体回归、非物质文化遗产保护的原则、立场，与其思想一脉相承。

作为体系的构建者，梅兰芳不仅开创了“梅派”，在戏曲舞台上也打造了多部经典之作。这些作品的总结和研究，他们的创作规律，是戏曲发展的无价之宝。以《霸王别姬》为例，《霸王别姬》是梅派的经典剧目之一，自1922年首演到今天已有百余年历史，梅兰芳本人的演出即达千场之多。《霸王别姬》作为梅兰芳经常演出的剧目，经过舞台表演不断锤炼，常演常新，由最初的两本两天二十多场演出，删减到不满二十场，再减为十四五场，到1936年减为十二场，新中国成立后减到八场。“剑舞”是该剧的精彩之处，为此梅兰芳专门聘请了武术教师教大板拳和大板剑，又跟王凤卿学舞剑、耍铜。作为一代大师，梅兰芳对待艺术严谨、认真，与杨小楼等将这一出原本演出“显得瘟”的戏打造成了代表性名剧。

“体系”的构建，可以使中国戏曲传承发展更有遵循，更可以实现对戏曲艺术的整体把握，对具体创作而言亦有更多的参照和范式。在时代社会与科技信息日新月异的21世纪，梅兰芳表演艺术体系可以使戏曲在未来传承发展及守正创新上做得更好、走得更远。

(作者系梅兰芳纪念馆馆长)

思想者梅兰芳
梅兰芳表演艺术体系的建构与当代价值
刘祯

以文会友，共建人类文明百花园

——全国政协常委、中国外文局局长杜占元访谈

本报记者 张丽

▲在2024年法国巴黎国际博览会“遇鉴中国”中华文化主题展，杜占元(左一)向国外嘉宾介绍中华文化产品。

把我们想讲的和国外受众想听的结合起来；把“陈情”和“说理”结合起来；把“自己讲”和“别人讲”结合起来，使中国故事更多为国际社会和海外受众所认同——

挥大国应有的担当。

中法应做国际秩序的维护者，共倡真正多边主义。中法同为全球治理的重要参与者，理应在维护世界和平稳定和促进多边主义、支持联合国发挥积极作用等问题上共同努力，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，成为跨越欧亚大陆、联通大西洋和太平洋的“稳定锚”。

中法应做全球发展的开拓者，为世界经济发展提供新动能。中法两国同为具有广泛影响力的重要经济体，应坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通，加强两国在贸易、产业、科技、清洁能源、第三方市场等领域合作，共同打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、平衡普惠的发展模式，让两国和世界各国人民共享经济全球化发展成果。

中法应做全球治理的引领者，携手共建美好家园。去年11月，中法碳中和中心成立，展现出双方推动低碳转型发展合作的雄心和成果，希望两国进一步协调立场、加强沟通合作，携手推进气候多边进程，共同守护好地球家园。

中法应做交流互鉴的实践者，共创文明和谐世界。今年是中法文化旅游年，巴黎奥运会也将在7月举办，期待中法在文化、教育、旅游、青年等各个领域的交流合作更加深化，以丰富多彩的人文交流促进文明互鉴，为两国全方位合作奠定民心基础，也为彼此的文明进步提供新动力。

学术家园：中法两国作为东西方文明的代表，其交往交流为促进不同文明之间的交流互鉴带来怎样的启发？

杜占元：中法相向而行，既有深厚的历史渊源，更源于中法文明的相互吸引。中国儒学大师、翻译家辜鸿铭曾经说：“世界上似乎只有法国人最理解中国和中国文明，因为法国人拥有一种和中国人一样非凡的精神特质。”作为东西方文明的重要代表，中法两国各自创造出博大精深的优秀文化，也在漫长历史中树立了东西方文明相遇相知、交流互鉴的典范。

回首两国60年的交往历程，人文交流与合作始终扮演着不可替代的角色。法国是第一个同中国互办文化年、互设文化中心的国家，是第一个同中国开展青年交流的西方大国，也是第一个创办汉语教席的西方国家。目前，两国友好省区和友好城市数量、游客数量都在中欧之间居于前列。如今，中法两国的品牌性文化活动早已成为两国民众文化生活的一部分，夯实

了两国民心相通的基础。

人民的密切交往和友好情谊，是推动国与国关系持久发展的不竭动力，也是文明互学互鉴的桥梁。17世纪后半叶，受法国国王路易十四派遣的五位“国王数学家”到访中国，其中的白晋返法后将《易经》等中国哲学典籍介绍到法国。1920年，100多名中国青年到法国勤工俭学、寻求科学知识和救国真理，他们中就有年仅16岁、后来成为中国改革开放总设计师的邓小平。无论是历史上，还是在当代，中法间都有许多致力于文明交流的有识之士，也正因为有他们的共同努力，中国和法国、欧洲，乃至世界各国，才有了彼此了解、互信合作的契机。

面对国际舆论纷繁复杂的声音，相信通过持续不断的坦诚交流，中法将有更多有识之士成为两国合作的“思想者”和“践行者”，为打造更具战略稳定性和战略前瞻性的中法关系贡献力量。

更好推动世界文明交流互鉴

学术家园：您以及所在的中国外文局长期致力于传播中华文化、推动文明交流互鉴，请谈谈您在相关方面的工作思考与履职感悟。

杜占元：作为专业的国际传播机构，按照习近平总书记提出的“建设世界一流、具有强大综合实力的国际传播机构”的要求，中国外文局近年来积极推进与世界各国的文化交流合作。比如与法国相关机构合作，举办了中法全球治理论坛、中法文明对话会、中欧智库合作论坛等多场国际交流活动，合作出版法文期刊《中法对话》，翻译出版了众多法国文学艺术作品等，得到两国各界人士的广泛支持和好评。通过中国外文局所搭建的对话平台，国内外专家学者间坦诚交流，促进相互理解、相互学习，为中外交流和合作开辟更大空间、提供更好机遇，同时也为完善全球治理注入更多智慧。通过巴黎博览会等平台，中国丰富多彩的文明成果也更好地呈现在各国人民面前，与世界其他文明交相辉映。在世界各国前途命运紧密相连的今天，期待能继续通过我们的不懈努力，

绍兴：水乡风光别样好

张广汉

“江南绍兴水乡曲，碧波玉桥桥影斜。”这句诗生动地展现了绍兴水乡的独特韵味，碧波荡漾，玉桥横卧，景色宜人。绍兴的水乡风光之美在于其独特的韵味、古朴的民居、丰富的文化内涵和宁静祥和的氛围。漫步其中，仿佛置身于一幅美丽的画卷之中，让人流连忘返。绍兴，这座被誉为“浙江的罗马”的历史文化名城，其历史是一部丰富多彩、波澜壮阔的史诗，它见证了越国的兴衰，也见证了中华文化的传承和发展。今天的绍兴，依然保留着许多历史遗迹和文化遗产，让人们能够亲身感受到这座历史名城魅力。

在央视纪录片《文脉春秋·绍兴》中，从越王勾践到王羲之、到王阳明、到鲁迅，绍兴历史名人贯穿始终，让遥远的故事、绍兴的历史文化扑面而来，恍惚就在眼前。如今，越子城、八字桥、书圣故里、阳明故里、鲁迅故里，既是绍兴古城千年历史的文化传承，也是绍兴古城当下焕发的时代活力。

然而就在上世纪90年代旧城改造盛行之时，八字桥所在的历史水系差一点被填埋，差一点毁了“江南水乡风光城市”的金字招牌。在此背景下，1998年，绍兴启动了第一轮历史文化名城保护规划编制，为绍兴名城的长期保护奠定了坚实基础。2001年12月，《绍兴市城市总体规划》和《绍兴历史文化名城保护规划》得到了浙江省政府

的批复，为绍兴名城保护的进一步实施提供了有力支持。

中国城市规划研究院团队正在绍兴的全域历史文化保护体系构建、古城保护发展战略、城市更新地块历史文化资源调查评估等方面持续开展技术服务。我们深刻体会到，历届绍兴市领导采取了法律法规制定、历史文化街区保护、行政功能外迁等多种措施，共同推动了绍兴古城的保护和发展。例如，通过颁布古城保护利用条例、成立历史文化名城保护办公室、设立古城保护基金以及构建数字化古城信息管理平台等一系列保护措施，全力推进古城的保护和活化利用。为了守住古城天际线，绍兴对古城范围内过高的现代建筑进行了系统摸排，其中对部分长期闲置高楼、丧失原有功能、制约古城发展的高楼，按照“依法依规、充分研究、量力而行、一楼一策”原则逐步降层、改造或拆除，使得古城的整体性保护得到加强。

在古城保护的过程中，绍兴市还注重民生福祉的提升。例如，通过实施“幸福古城”基层提议民生实事项目，绍兴市选聘了146名古城守护官，构建了“你发现我解决”的治理新模式。这种模式以人民诉求为中心，累计处置问题1237件，结案率超90%，有效提升了居民的获得感和幸福感。

我国著名古城保护专家阮仪三对绍兴名城保护的做法给予了高度评价。他认为绍兴

的历史街区整治做到了“整旧如故、存其真”，既重现了价值性，又保持了真实性。同时，绍兴在保护实施过程中充分考虑了群众的利益，使得古城保护不仅仅是商业和旅游功能的体现，更是留存了活的地方文脉，体现了生活的延续性。

大凡古迹保护好者，皆有仁人贤士奋力护之。他们心怀对历史的敬畏，对文化的热爱，不仅深知古迹所承载的深厚历史与文化内涵，更将保护古迹视为己任，为之倾注心血。绍兴名城保护的仁人贤士众多，包括政府部门、专家学者、民间力量以及广大市民，他们通过深入研究绍兴名城的历史背景、文化内涵和艺术价值，深刻认识到古城对于传承历史文化、弘扬民族精神的重要性；并以深厚的专业知识以及坚定的信念决心为古城保护筹集资金、制定规划、组织修复工作；同时，通过举办讲座、展览、志愿活动等多种形式，向公众普及古城保护知识，提高公众的保护意识，使越来越多的人加入到古城保护的行列中来，为守护历史文化遗产贡献力量。习近平总书记指出，历史文化承载着中华民族的基因和血脉，不仅属于我们这一代人，也属于子孙万代。我们要积极参与到名城保护的事业中来，共同守护传承宝贵的历史文化遗产，使其不断焕发新的生机和活力。

(作者系全国政协委员、中国城市规划设计研究院副总规划师)

学海星光

编者按：

环顾当下，世界格局、国际秩序和全球经济正在经历前所未有的变化。在中法建交60周年之际、习近平主席对法国进行国事访问前夕，全国政协常委、中国外文局局长杜占元参加了在法国巴黎举办的第二届中法全球治理论坛、2024年法国巴黎国际博览会“遇鉴中国”中华文化主题展、“中国经济与全球机遇”高级别圆桌对话会等活动。在与国内外专家学者的交流中，他感受到以中法关系的稳定性应对世界不确定性、实现共同发展的愿景和希望。本报记者专访杜占元，请他结合本职与履职，以中法文化交流文明互鉴为例，谈谈对加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴的思考。

在坦诚交流中凝聚更多共识和智慧

学术家园：习近平主席强调，中法关系的独特历史塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”。在您看来，中法在践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议中应发挥怎样的担当作用？

杜占元：习近平主席指出，中法是特殊的朋友，中法关系是世界大国关系中一对特殊的关系。60年来中法关系发展的独特历史证明，不同制度、不同文明、不同发展水平的国家间可以友好合作、互利共赢，这既能两国人民带来福祉，也将为动荡变革中的世界注入更多稳定性。在新的历史条件下，中法应该凝聚更多共识和智慧，在践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议中，为开辟通向和平、安全、繁荣、进步的人类发展之路发

传承与创新

■习近平总书记指出，要爱惜城市历史文化遗产，在保护中发展，在发展中保护。一座座古建，一条条老街……承载着城市的历史和文脉，也彰显着时代的创新与活力。“传承与创新”专栏邀请全国政协委员、中国城市规划院副总规划师张广汉撰写系列文章，讲述历史文化名城的深厚底蕴和时代风采，探讨历史文化遗产保护的感悟与思考。

